

当下浙江戏剧创作的现状与思考——第四届浙江戏剧论坛综述

叶志良
作者赐稿

—

2009年11月26日,“第四届浙江戏剧论坛”在杭州纳德大酒店隆重举行。来自浙江省戏剧理论界的专家和高校学者黄先钢、曹鸿、谢丽泓、沈祖安、吕建华、周冠均、陈坚、胡志毅、顾天高、蒋中崎、叶志良、李尧坤、王复民、赵美成、卢竹音、洪忠煌、沈经纬、施王伟、苏唯谦、周子清、胡月伟、方海如、朱为总、徐沙、高琦华、薛年勤、潘方圣、单金发等30余人出席了论坛。论坛由浙江省戏剧家协会理论工作委员会副会长吕建华主持,浙江省文联党组成员、戏剧家协会主席黄先钢、省委宣传部文艺处处长曹鸿等,先后在论坛上致辞。会议取得圆满成功。

本次论坛以“当下浙江戏剧创作的现状与思考”为主题,结合“首届浙江省文化艺术节”上演剧目,从理论角度分析了我省戏剧创作的现状、成功经验、存在问题,研究探讨进一步繁荣戏剧创作的对策与思路。与会者围绕着浙江省现代戏创作与前景、浙江儿童剧的现状与发展、传统戏的传承与创新、新中国成立后60年来浙江戏剧创作概况、浙江戏剧音乐发展和首届浙江艺术节戏剧作品印象等话题,从宏观到微观、从历史到当下,展开了热烈的研讨和交流。

首先,与会者把浙江戏剧创作置于宏观的背景下来思考。洪忠煌从话剧演出的市场机制、话剧艺术的经典意识、话剧创作的现实主义问题、学生演剧的开放性质四个层面,对当代中国话剧作了深刻的反思。他认为,剧本的生命在于演出。戏剧是一种演出的艺

术，是需要在剧场演出的离不开剧场演出的艺术。话剧史的主线不应该是剧本创作的历史，而应该是话剧在剧场演出的历史。而观察话剧现象，理应从演出入手。他回顾了在中国话剧史上影响卓著的中国旅行剧团，从其话剧职业化演出道路探究走市场的必要性和可能性。与之相辅相成的是，以表演艺术为本体的话剧艺术，应该遵循自身的艺术规律，话剧艺术家应有经典意识使自己演出的作品尽到大众文化的职责。他认为，话剧（戏剧）的大众文化定位，恰恰是与话剧艺术的经典意识——即以人物形象为核心的艺术创作规律和以“创造角色”为指向的表演艺术规律相辅相成。话剧史上的南开新剧团和中国旅行剧团都先后以经典开路而实现创新，达到培养和征服观众、开拓话剧文化市场的目的，都证明了这一点。关于现实主义问题，洪忠煌从建国初的“第四种剧本”、经典话剧《茶馆》，对现实主义剧作作了高度的评价。指出《茶馆》以后屈指可数的几个留在人们记忆中的剧作，也都是受益于现实主义艺术精神的：《霓虹灯下的哨兵》揭示的不同文化的碰撞与价值观对立，酿成生动的喜剧性性格冲突，使人物真实可信；《红白喜事》、《绝对信号》、《狗儿爷涅槃》与《WM》等八十年代实验戏剧（探索性戏剧），也都将现实主义的真实性和理性批判精神寓于现代主义的意象表现之中。基于此，他对九十年代以来的先锋戏剧作了理性的批判。对于学生演剧，洪忠煌在比较了1949年以前中国话剧史上学生演剧的开放性质和近来大学的校园戏剧后，指出如果剧目定位限于小儿科式的“校园戏剧”这一品种范围，演剧活动的整个过程又是在条块分割的行政体制和应试教学的教育体制这一双重束缚中进行的，那就很难使所谓的“校园戏剧”真正起到对于中国话剧发展的推动作用。赵美成则从当今戏剧文学的滑坡态势，重申剧本创作

的首要地位不可动摇的命题。他简要梳理了古今中外戏剧大师的戏剧文学佳作，不无痛心指出当今戏剧创作文学性缺失的现实：

“舞美一流，导演二流，剧本三流”。呼吁剧作家切实迈开脚步，踏上戏剧文学的复兴之旅。卢竹音从一个戏剧教育工作者的立场，谈了戏曲教学改革与创新中的几个问题，从戏曲人才的培养的角度，探讨了戏剧创作繁荣的问题。他从戏剧人才的知识本领结构、思想状态、专业技能培养、戏曲剧种的“特别问题”等视角，指出戏曲教学改革势在必行，这既是个原则问题，也是个实际工作问题。这样，它的实际效果才能得到保障，就一定会促使我们的戏曲教学改革和创新工作搞得更有成效，从而为培育戏曲人才多做贡献。

在探讨了这些宏观问题的基础上，与会者重点对当今浙江戏剧创作现象作了深入的探讨。叶志良认为建国 60 年来的浙江戏剧创作，是指新中国成立以后浙江戏剧沿着《讲话》中制定的“文艺为工农兵服务”的方针，努力体现人民的斗志和意愿的创作。在这方新天地中，当代浙江剧作家自是不懈地坚持关注现实、关注生活的创作传统，来歌颂我国社会主义革命和社会主义建设事业中不断涌现的英雄人物和社会主义新人，从不同角度表现我国社会发展前进的风貌，戏剧创作呈现出多向拓进的良好势头。即使是整理的传统剧目，经由顾锡东、双戈、魏峨、胡小孩、贝庚、谭伟、卢俊迈、徐为、王杰夫、尤文贵、包朝赞、王云根、天方、黄韶、曾昭弘、顾颂恩、张思聪、沈祖安、吕建华、顾天高、杨东标等热衷于戏剧的剧作者的努力，也体现出浓厚的时代社会色彩，为建国 60 年当代浙江戏剧增添了光彩。他从建国初的《十五贯》一直谈到首届浙江戏剧节中涌现出来的现实题材作品，尤其是对世纪之交的几个标志

性剧作做了大胆的评价。如越剧《孔乙己》，他认为对鲁迅小说的再处理，对人物形象的再把握，对孔乙己个体的精神家园的失落与“酒醉了的中国”两个富有复调意味的主题的把玩，鲁迅诸小说的拼贴糅合，都是编剧发掘与现代社会、与现代接受者的审美指向相契合的一面，而在艺术上的强化和创新。在这个意义上说，越剧《孔乙己》取得了不俗的成功，而且会成为戏剧探索的一个重要标志。甬剧《典妻》的成功在于它讲了一个让人欲哭无泪的充满着原始残酷性的故事。尽管这种风俗已荡然无存，但其对野蛮性地对人性的掠夺、对人的尊严的剥夺的历史性审察和道德性鞭挞，却带有人类的普遍性意义。胡月伟以《21 世纪浙江现代戏的发展与前瞻》为题，结合新世纪浙江戏剧创作的现实，从浙江戏剧界继承了反映时代、反映人民生活的优良传统，坚持“三贴近”方针，利用发展文化大省的优势来推进现代戏的创作，探讨了形成浙江现代戏的新浪潮的原因，并对浙江现代戏的走向作了蠡测与展望。沈经纬对浙江儿童剧创作现状作了描述与思考。她在列举了近期浙江创作的大量儿童剧的基础上，指出儿童剧的创作，首先要按照艺术规律把儿童剧剧目搞扎实，要做到既叫好又叫座。艺术贵在创新，必须来源于生活，高于生活。要有深刻的内涵，要靠真善美体现戏剧的价值。朱为总对当前浙江戏曲现代戏创作作了深度思考，他认为创演现代戏是时代的要求，也是戏曲本身生存于当代的一种必然；努力探索戏曲表演形式与现代题材的最佳结合，是戏曲现代戏必须面对的问题；继承戏曲艺术的优秀传统，情趣、精神和意境，仍将是戏曲现代戏最终的美学追求，来求戏曲发展之路，为时代凝聚精神。周子清从戏曲程式的创新，来谈戏曲创作的可再持续性。他重新认知戏曲虚拟性与写实性的关系，结合浙江现代戏创作的实际，着力

探究现代戏曲如何现代化的问题。与会专家对当今浙江戏剧创作予以高度评价，同时也客观地指出了在创作中存在的不足。

与会者还对首届浙江文化艺术节的剧目作了评述。徐沙着重谈了浙江省首届文化艺术节戏剧作品的印象。他认为本届文化艺术节参演的 32 个剧目，呈现出鲜明的艺术特色。第一，剧目题材丰富多彩，舞台样式绚丽多姿；第二，反映当代生活的剧目为本届文化艺术节增加了时代感，是浙江戏剧界热情讴歌祖国、讴歌党、讴歌人民的一大收获；第三，传统戏曲和新编古装戏争奇斗艳，各显异彩。他把首届浙江省文化艺术节推演的戏剧作品，看成是“秋季的文化饕餮”。与会者对参加首届文化艺术节和近期出现的剧目展开了热烈的讨论，如浙歌的《水墨江南》、杭歌的《和平颂》、宁波歌舞团的民俗风情舞剧《十里红妆》、杭州越剧团的《简爱》、浙江曲杂总团的《美猴王》、绍兴文化有限公司的明星版《梁祝》、浙江越剧团的《红色浪漫》、《九斤姑娘》、浙江绍剧团的《生命的飞翔》、宁波艺术剧院甬剧团的《宁波大哥》、温州市越剧团的《温州女人》、杭州越剧团的《女人街》、浙江传媒学院的《风云儿女》、浙江小百花越剧团的《梁山伯与祝英台》、浙江京剧团的《宝莲灯》、浙江绍剧团的《秋瑾》、杭州市艺术创作中心的《爱的心碎》等，都作了精彩的评点。方海如的《三改越剧〈箍桶记〉》、鲁敏恬《“三论”〈李慧娘〉》、薛年勤等的《一出发人深思的好戏——评新编历史昆剧〈红泥关〉的创新》，还专门撰文对三个剧作做了深入细致的分析。胡志毅以浙江越剧团的越剧《九斤姑娘》的实证分析，提出了“绿色戏剧“与”草根文化“的概念，引起了与会者高度关注与肯定。他认为“绿色”喜剧，一般都是新生力量战胜腐朽的力量。在喜剧的舞台中年轻人占据着主人公

的位置，他们代表着春天、代表着新生力量，因此必然要“反叛”老一代中的腐朽力量，并最终取得胜利，形成盛大的狂欢节。《九斤姑娘》是一出喜剧，九斤姑娘代表的是一种年轻的主人公，她和石二店王和三叔婆的冲突，代表的是一种春天的力量、新生的力量。越剧《九斤姑娘》也可以看做是一种“绿色世界”的庆典，这个戏的结尾是九斤姑娘和石宝宝的婚礼，向观众发喜糖，给人以喜庆的感觉。《九斤姑娘》是从“轻松诙谐”的《箍桶记》和“幽默搞笑”的《相骂本》拼贴而成，表现出民女的智慧，尤其是在和石二店王的交锋中体现出一种聪明机智。这种表现方式和歌剧《刘三姐》的倾向是一致的，具有民间和乡土的文化风俗和地方色彩。越剧是从“草根”发展而来的，《九斤姑娘》自称“草根越剧”，就不仅是体现“草根”，而是一种文化的姿态，这和浙江小百花越剧团提出“都市越剧”相反，强调回归到越剧的原初的状态。从这个意义上说，《九斤姑娘》是一种“草根文化”的展演。

论坛还以浙江省戏剧家协会和浙江省戏剧家协会理论工作委员会的名义，组织了本年度的优秀论文评选。叶志良（浙江旅游职业学院教授）的论文《建国 60 年浙江戏剧创作述论》获得一等奖，赵美成（浙江文化艺术研究院副研究员）的论文《剧本创作的首要地位不可动摇——兼议当今戏剧文学的滑坡态势》、卢竹音（浙江艺术职业学院教授）的论文《改革创新必须讲求实际效果——浅谈戏曲教学改革与创新中的几个问题》获得二等奖，朱为总的论文

《求戏曲发展之路，为时代凝聚精神——对当前浙江戏曲现代戏创作的思考》、洪忠煌的论文《当代中国话剧若干问题反思》、周子清的论文《如何重新认知戏曲本体的特性——浅谈戏曲程式的创新

和可再持续性》、潘方圣的论文《戏曲音乐要改革创新》获得三等奖。参加本次论坛的论文拟于近期结集出版。

本次论坛，通过关于戏剧理论的深入探讨剖析和论文的交流评选，无疑有利于促进浙江戏剧在未来的创新与发展。（叶志良）

厦门大学图书馆